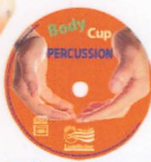
Bruno-Jean Villard

Body Cup

PERCUSSION

- *Gestuelle rythmique et corporelle*
- *Approche concrète de la motricité*
- *Travail de mémorisation*
- *Maîtrise du geste et du corps*
- *Création et inventivité*

Cd audio et DVD inclus

éditions musicales
Lugdivine

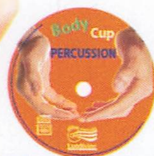

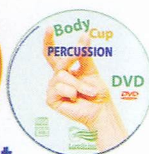
Bruno-Jean Villard

Body Cup

PERCUSSION

- *Gestuelle rythmique et corporelle*
- *Approche concrète de la motricité*
- *Travail de mémorisation*
- *Maîtrise du geste et du corps*
- *Création et inventivité*

Cd audio et DVD inclus

ISBN : 978-2-36857-031-9
© Décembre 2021
by Éditions Musicales Lugdivine
BP 9025 - 69265 Lyon cedex 09

Remerciements

- Aux élèves du collège de l'Institution Saint Joseph de Tassin-la-Demi-Lune (Rhône), qui ont participé à la réalisation du DVD (Jade Barou, Alice Bonnet, Flore Bonnet, Célestine Clément, Augustine Cointet, Clara Creuzevault, Inès Guilly, Louna Guyon Merlin, Clara Hirtz, Léticia Lamas, Amandine Rebuffet, Laure Schwarczer, Achille Villard)... et à leurs parents qui ont autorisé leur participation au tournage.
- À M. Olivier Pommeruel chef d'établissement et à M. Pierre Oudin, directeur du collège, pour leur accueil.
- À Christophe Guilbaud, PEM au collège Colette de Saint-Priest, dans le Rhône et Eric de Santis, PEM au collège/lycée des Lazaristes de Lyon pour leur aimable contribution.

SOMMAIRE

Les percussions corporelles et le cup drum : présentation 4
Contenu du DVD 8
Les 12 ostinatos "body drum" 9
Quelques conseils de mise en pratique 13
Les gestes utilisés pour les "cup drums" 14
Les 8 ostinatos "cup drum" 15
Contenu du CD 18
Proposition de 3 enchaînements de "body drum" à poser sur Électro 21

Captation et montage vidéo : Antoine Asselineau
Création et réalisation des séquences sonores du CD : Bruno-Jean Villard.

Sur la photo : Eric de Santis - Christophe Guilbaud et Bruno-Jean Villard ©Lugdivine

Les percussions corporelles (body drum)

Nos lointains ancêtres ont fait du chant un vecteur sonore universel porteur d'une puissance particulière sur l'âme et sur l'ensemble des sens. En parallèle, ils ont spontanément cherché à améliorer leurs performances vocales en les accompagnant de frappements de mains et de pieds. Ces premiers instruments "naturels", par ailleurs toujours en usage dans de nombreuses cultures du monde, se sont progressivement enrichis par la mise en œuvre de diverses stratégies et différentes techniques de jeu. Ainsi, le corps humain est devenu un véritable corps sonore par l'association du geste avec la production de rythmes et de timbres.

Aujourd'hui, les percussions corporelles constituent une pratique majeure dans le domaine de l'expression artistique autant que pédagogique. Naturellement, cette activité a pris une place prépondérante au sein de la discipline éducation musicale et ceci dans une dimension qui va bien au-delà de l'enseignement qu'il soit théorique, vocal ou instrumental.

Tout en restant très ludiques dans leur approche, les percussions corporelles offrent une intimité relationnelle entre celui qui produit un rythme et celui qui écoute. En fait, les domaines dans lesquels se manifestent les compétences et les capacités à générer un son s'avèrent nombreux :

- Écoute
- Mémorisation visuelle
- Mémorisation auditive
- Motricité et gestuelle
- Maîtrise du tempo
- Apprentissage et gestion de la polyrythmie
- Créativité et invention

Les différents sons et timbres

- ***Le claquement de doigts*** est produit suite au frottement du pouce sur le majeur ; ce dernier vient alors "claquer" la base charnue du pouce pour émettre un son (ce geste rythmique est parfois difficile à effectuer pour les enfants, voire pour certains adultes).
- ***Les claquements des mains*** procurent un son généralement sec et plus ou moins aigu suivant la nature de la technique de frappe (mains "à plat" ou légèrement "arrondies").

• ***Le "frappé poitrine/torse"*** (main contre poitrine au niveau du sternum) génère un timbre plutôt sourd.

• ***Le "frappé ventre"*** (main contre la ceinture abdominale) donne un son plus sonore et plus mat que le précédent.

• ***Le "claqué cuisse"*** (main sur le plat des cuisses ou sur le côté des cuisses au niveau des poches) offre un son plus aigu.

• ***Le "tapé pied"*** (contre le sol) procure un son différent en fonction du type de revêtement.

• ***Les "claqués" de langue*** ou ***de joues*** (bouche ouverte) peuvent enrichir la variété des palettes sonores possiblement utilisables.

Le cup drum ou les rythmiques utilisant un verre en plastique

Le cup drum ou les rythmiques utilisant un verre en plastique relèvent d'une une autre pratique qui nécessite la manipulation d'un objet sur un support solide, généralement une table. Le principe reste le même que les percussions corporelles et offre également une multitude de combinaisons possibles utilisant les sonorités produites avec le verre au contact avec la table, avec la main de l'utilisateur ou avec un autre verre. Suivant la position et la partie du verre qui heurte la table (ou la main ou un autre verre), le son se trouvera modifié.

Chacune de ces deux activités donne lieu, dans un premier temps, à un apprentissage collectif en homorythmie (les ostinatos s'enchaînent les uns après les autres).

Dans un second temps, elles offriront la perspective de créer et d'inventer de nombreuses combinaisons ouvrant sur des productions de polyrythmies aussi riches que diversifiées.

Conseils pour l'apprentissage et pour faciliter la mémorisation

Que ce soit avec un groupe ou dans le cadre d'un atelier, le premier apprentissage consiste à faire prendre conscience des différents sons que l'on peut produire avec le corps ou à l'aide d'un verre. Le meneur de jeu se positionne de façon à être parfaitement visible par chaque "percussionniste". Ainsi, lorsqu'il frappe un ostinato de rythmique corporelle ou une "tournerie" à l'aide d'un verre, l'ensemble des exécutants l'observe préalablement afin de mémoriser au mieux la proposition, sans chercher à la reproduire.

Cette étape est importante afin de fixer au mieux, et avec le plus de précision possible, l'exact déroulement du modèle proposé. Il faut être particulièrement vigilant dans la transmission de l'exemple destiné à être reproduit. En particulier, pour favoriser une bonne imprégnation, il faut procéder à une décomposition du mouvement avant de l'installer progressivement, par répétition, tout en adoptant une vitesse d'exécution rythmique en phase avec les nécessités requises.

La question des droitiers et des gauchers

Très majoritairement, chacun d'entre nous dispose d'une main et d'un pied avec lequel il est plus habile. Cette particularité est liée au fait que nous disposons à la naissance d'un hémisphère du cerveau dominant (le droit pour les gauchers, le gauche pour les droitiers)... De ce fait, un droitier sera généralement plus habile avec sa main droite ou son pied droit, et inversement pour un gaucher.

Les percussions corporelles sollicitent l'utilisation des deux mains et des deux pieds. C'est donc principalement le pied ou la main qui débutera la rythmique qui, le cas échéant, changera pour un gaucher. La rythmique corporelle ou la rythmique sur table avec un verre sera, de ce fait, totalement inversée comme en "miroir". Concrètement, il sera important de regrouper les "vrais" gauchers, et de faire en sorte qu'ils n'aient pas de droitiers dans leur champ visuel.

NB : Il est à noter cependant que certains gauchers ne sont pas gênés pour commencer une gestuelle avec la main droite ou avec le pied droit, ce qui leur permet de caler leur mouvement corporel sur celui des autres.

De l'homorythmie à la polyrythmie

Ce livret met à la disposition de l'éducateur **12 ostinatos rythmiques de body drums** et **6 ostinatos rythmiques de gestuelles sur table avec verre** (cf. DVD avec présentation des 12 body drums et des 8 cup drums).

Pour faciliter la communication et l'échange avec le groupe, le "meneur" attribue à chaque série d'ostinatos un titre simple (Exemple : Rythme 1, Rythme 2, Rythme 3 ...). Il s'avèrera vite important, voire indispensable, que chaque exécutant, chaque groupe ou chaque sous-groupe le cas échéant, associe, spontanément, chacune des appellations avec l'ostinato rythmique qui lui correspond.

De même, dans une volonté de clarté, le livret utilise un chiffrage progressif pour chacun des ostinatos mis en geste **(de 1 à 12 pour les rythmiques corporelles / de 1 à 6 pour les rythmiques avec cup).**

Chaque ostinato rythmique est appris collectivement. Ainsi, il sera possible d'enchaîner successivement ou simultanément diverses formules pour générer un travail homorythmique ou polyrythmique destiné à s'appliquer à divers supports instrumentaux. Le respect du tempo et l'exigence qualitative du "rendu sonore" doivent être constamment présents tout au long de l'apprentissage. De cette rigueur dépendront l'efficacité dans la mise en place des combinaisons et la précision du résultat sonore puisque le meneur pourra proposer diverses possibilités d'accompagnements, sous forme d'empilements à deux, trois ou quatre voix.

LE CONTENU DU DVD

• Les 12 ostinatos "Body Drum"

Body R1
Body R2
Body R3
Body R4
Body R5
Body R6
Body R7
Body R8
Body R9
Body R10
Body R11
Body R12

• Combinaisons "Body Drum"

à deux voix
Body R1 + R2
Body R1 + R3
Body R1 + R11
Body R2 + R3
Body R5 + R11

à trois voix
Body R1 + R2 + R3
Body R1 + R6 + R5
Body R6 + R11 + R2
Body R1 + R4 + R7
Body R8 + R6 + R1
Body R9 + R10 + R12
Body R12 + R8 + R10
Body R12 + R8 + R11

• Superposition d'ostinatos "Body Drum" sur le titre Samba

• Les 8 ostinatos "Cup Drum"

Cup 1
Cup 2
Cup 3
Cup 4
Cup 5
Cup 6

• Combinaisons "Cup Drum"

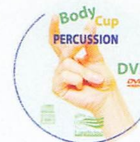
à deux voix
Cup 1 + Cup 3
Cup 1 + Cup 4
Cup 2 + Cup 5
Cup 3 + Cup 5
Cup 4 + Cup 5

à trois voix
Cup 1 + Cup 2 + Cup 3
Cup 1 + Cup 3 + Cup 5
Cup 1 + Cup 4 + Cup 5
Cup 2 + Cup 3 + Cup 4
Cup 3 + Cup 4 + Cup 5

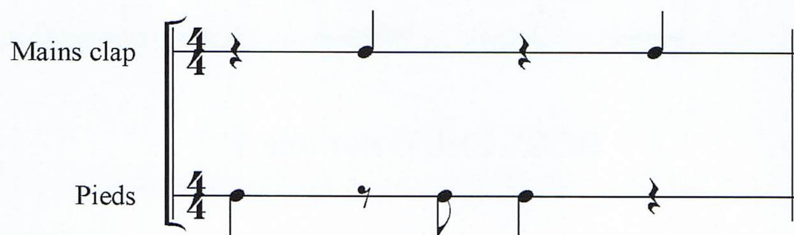
• Superposition de 3 ostinatos "Cup Drum" sur le titre Celtic

LES 12 OSTINATOS "BODY DRUM"

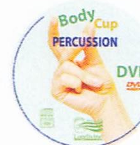
BODY DRUM Rythme 1

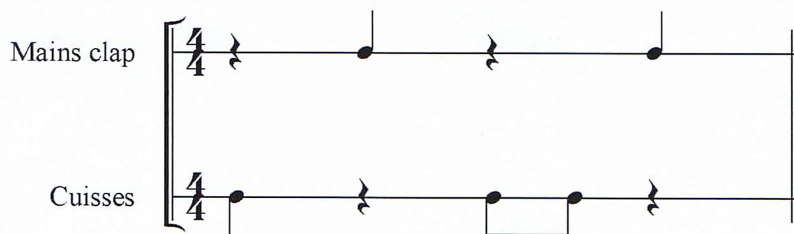
Body
R1

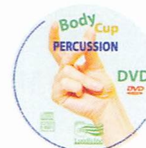
BODY DRUM Rythme 2

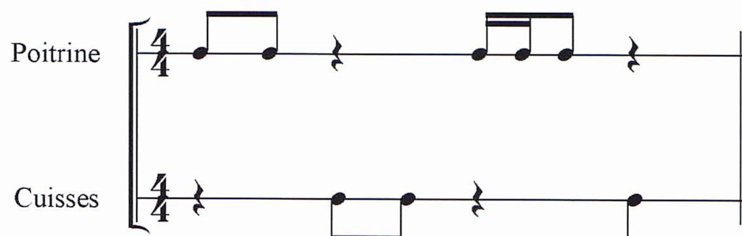
Body
R2

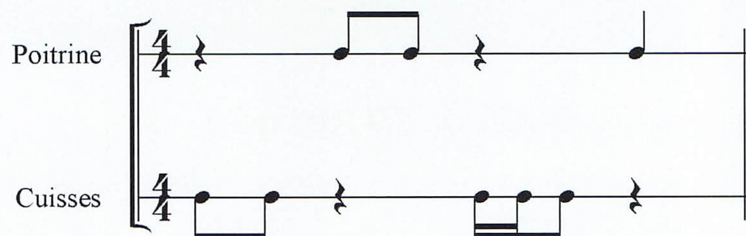
BODY DRUM Rythme 3

Body
R3

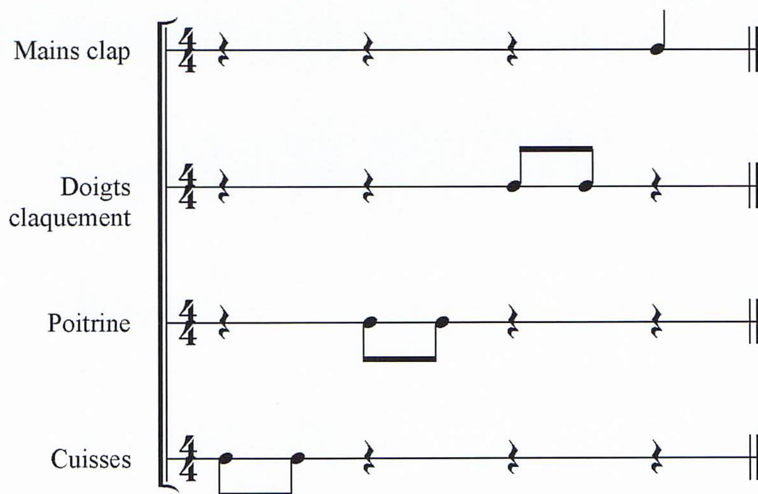
BODY DRUM Rythme 4

Body
R4

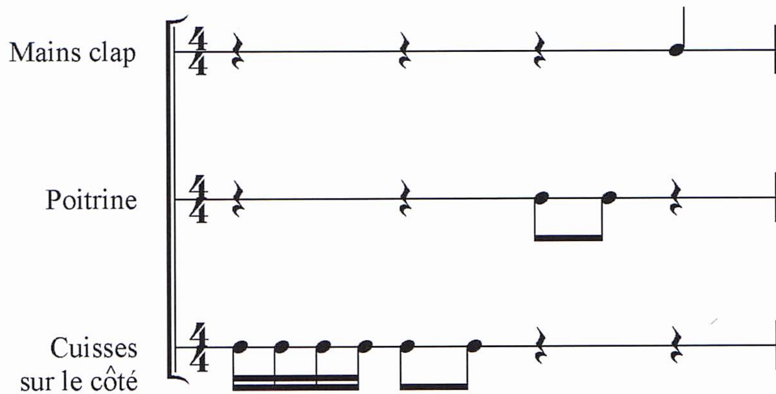
BODY DRUM Rythme 5

Body
R5

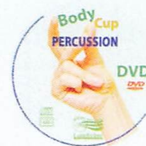
BODY DRUM Rythme 6

Body
R6

BODY DRUM Rythme 7

Body
R7

Mains clap

Poitrine

Cuisses

BODY DRUM Rythme 8

Body
R8

Mains clap

Doigts claquement

Poitrine

BODY DRUM Rythme 9

Body
R9

Poitrine

Cuisses

BODY DRUM Rythme 10

Body R10

Mains clap

Doigts claquement

Poitrine

BODY DRUM Rythme 11

Body R11

Mains clap

Doigts claquement

Poitrine

Cuisses

BODY DRUM Rythme 12

Body
R12

Mains clap

Doigts claquement

Poitrine

Pieds

Quelques conseils de mise en pratique

Outre la traduction en images et sons des 12 ostinatos ici répertoriés, le DVD propose quelques exemples de combinaisons envisageables (cf page.8).

Selon le nombre d'exécutants mobilisés, vous pourrez également répartir et organiser diverses configurations de votre choix pour créer vos propres polyrythmies.

Un véritable travail de créativité s'offre alors aussi bien pour le meneur de jeu que pour chacun des participants. Les polyrythmies pourront ensuite évoluer de manière de plus en plus complexe selon les différentes formules choisies.

Le principe des entrées progressives et successives d'ostinatos permet de prendre conscience du résultat produit par le métissage des différents sons du corps humain. Indépendamment de la motricité pure et du travail rythmique s'ajoutent une nécessité d'écoute et d'évaluation de la production collective. Il s'agit d'analyser et de faire évoluer la production collective pour viser le meilleur rendu sonore possible.

LES 8 GESTES UTILISÉS POUR LES CUP DRUMS

1 Je pose ma main sur la cup

2 Je soulève la cup

3 Je claque la cup sur la table

4 Je prends la cup sur le côté

5 Je claque l'ouverture de la cup avec l'autre main ouverte

6 Je frappe le bord du fond de la cup contre la table

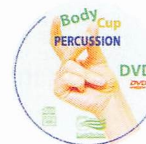
7 Je passe la cup dans l'autre main

8 Je retourne la cup en la claquant sur la table

NB : Chaque geste est figuré par son chiffre correspondant sur les partitions d'ostinatos.

LES 8 OSTINATOS "CUP DRUM"

Cup
1

CUP DRUM 1

Mains clap

Table

Cup
2

CUP DRUM 2

Mains clap

Table

Cup
3

CUP DRUM 3

1 2 3

Verre

Mains clap

Table

CUP DRUM 4

Cup
4

2 3

Verre

Mains clap

Table

CUP DRUM 5

Cup
5

4 5 6 7 8

Verre

Mains clap

Table

Cup
6

CUP DRUM 6

2 3 4 5 6 7 8

Verre

Mains clap

Table

Propositions de mises en place d'autres ostinatos "Cup drum" *

Au même titre que les percussions corporelles, le cup drum offre de multiples autres possibilités de combinaisons pour créer des rythmiques gestuelles. Sont proposées, ci-dessous, deux nouvelles formules pouvant compléter celles précédemment abordées et présentées sur le DVD.

2 3 3 3

Verre

Mains clap

Table

2 3 3

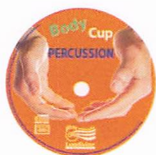
Verre

Mains clap

Table

* Non présentées sur le DVD

Le contenu du CD

POP

Index 1 : Version *"rapide"* (Noire = 104)

Index 2 : Version *"lente"* (Noire = 98)

ELECTRO

Index 3 : Version *"rapide"* (Noire = 104)

Index 4 : Version *"lente"* (Noire = 98)

PIANO

Index 5 : Version *"rapide"* (Noire = 104)

Index 6 : Version *"lente"* (Noire = 100)

CELTIC

Index 7 : Version *"rapide"* (Noire = 98)

Index 8 : Version *"lente"* (Noire = 94)

SAMBA

Index 9 : Version *"rapide"* (Noire = 98)

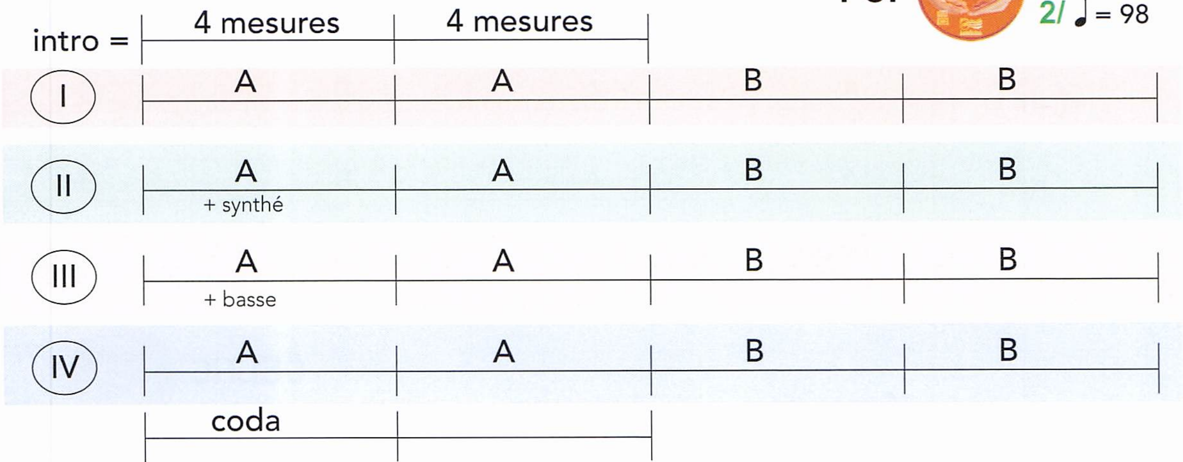
Index 10 : Version *"lente"* (Noire = 94)

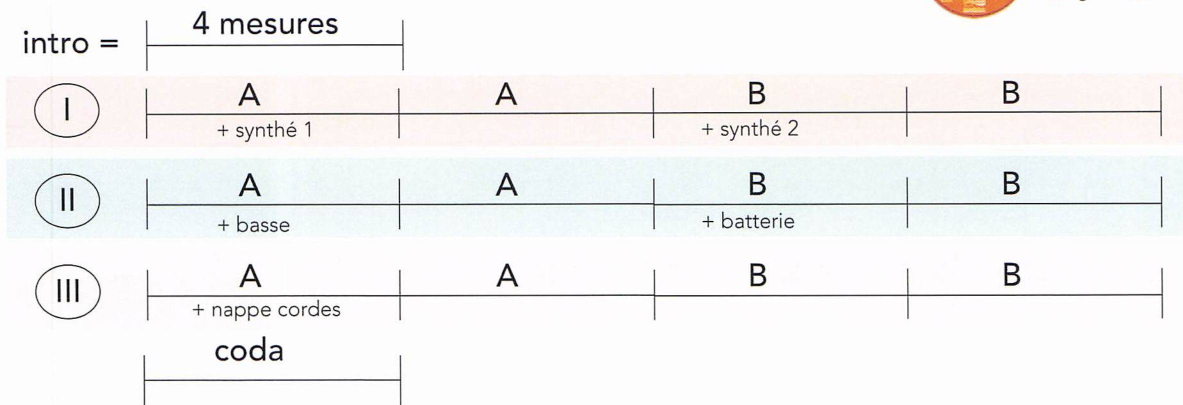
Chaque titre offre un style spécifique et un univers sonore particulier. Chacun d'eux est enregistré avec deux tempos différents pour faciliter la mise en place technique des gestuelles liées aux pratiques de body drum et/ou de cup drum.

Vous trouverez, dans les pages suivantes, le plan de composition détaillé de chacune de ces musiques sur lesquelles tout éducateur pourra créer ses propres accompagnements rythmiques en posant les ostinatos qu'il aura choisis.

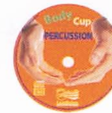
Chaque index propose des cellules de 4 mesures de 4 temps offrant aux "musiciens percussionnistes" la possibilité d'exécuter plusieurs fois la même gestuelle. Les morceaux commencent par une introduction permettant d'assimiler le tempo.

Les structures des 5 pièces musicales du CD

PIANO

5/ ♩ = 104
6/ ♩ = 100

intro Charleston

I	A	A	B	B
II	A + guitare	A	B	B
III	A + cajon	A	B	B
IV	A + Tutti	A	B	B
	coda			

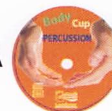
CELTIC

7/ ♩ = 98
8/ ♩ = 94

intro =	4 mesures	4 mesures		
I	A	A	B	B
II	A + claquements de mains	A	B	B
III	A	A	B	B
IV	C	C	coda	

SAMBA

9/ ♩ = 98
10/ ♩ = 94

intro =	4 mesures	avec synthé + basse 4 mesures		
I	A	A + guitare rythmique	B + percussions latines	B idem
II	A' + tambourin	A' + guitare rythmique	B	B
	coda			

Trois propositions d'enchaînements de body drum à poser sur Électro*

Pour une bonne réalisation, il faudra donc :

• Concentrer son écoute sur la musique

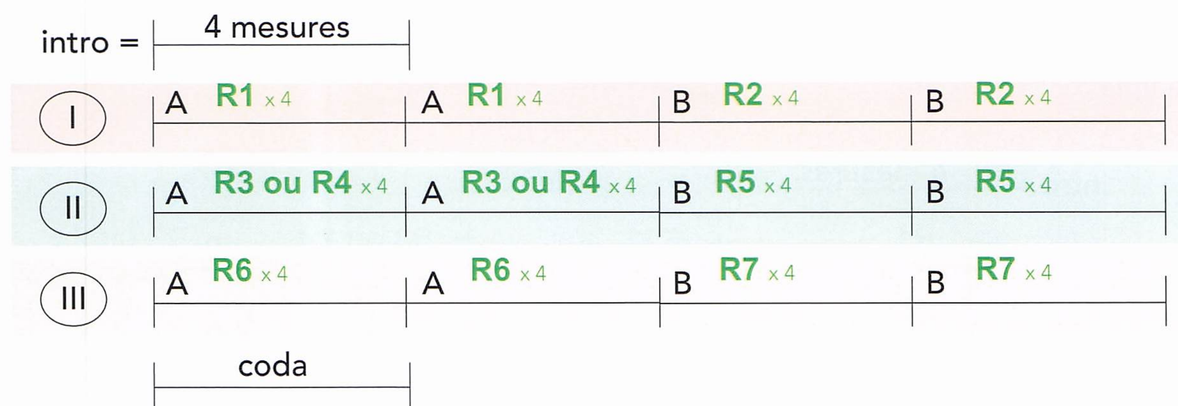
• Conserver le tempo et ne pas accélérer (le fait de jouer en groupe insuffle une dynamique souvent cause d'accélération)

• Compter correctement le nombre de fois où chaque rythmique est reprise

• Changer au bon moment la rythmique suivant les choix faits au départ (et anticiper dans son esprit le futur enchaînement).

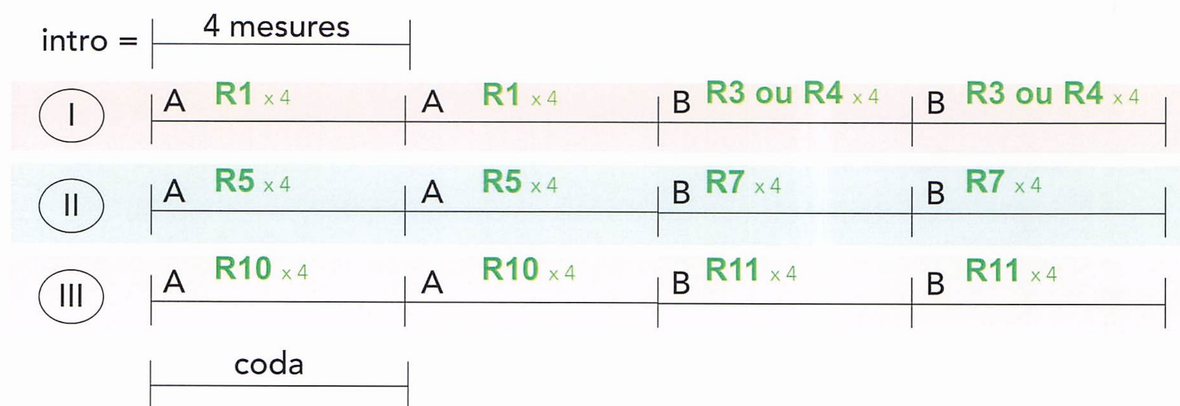
• Se rattraper en cas d'erreur ou d'hésitation et se recaler sur le groupe.

Exemple 1

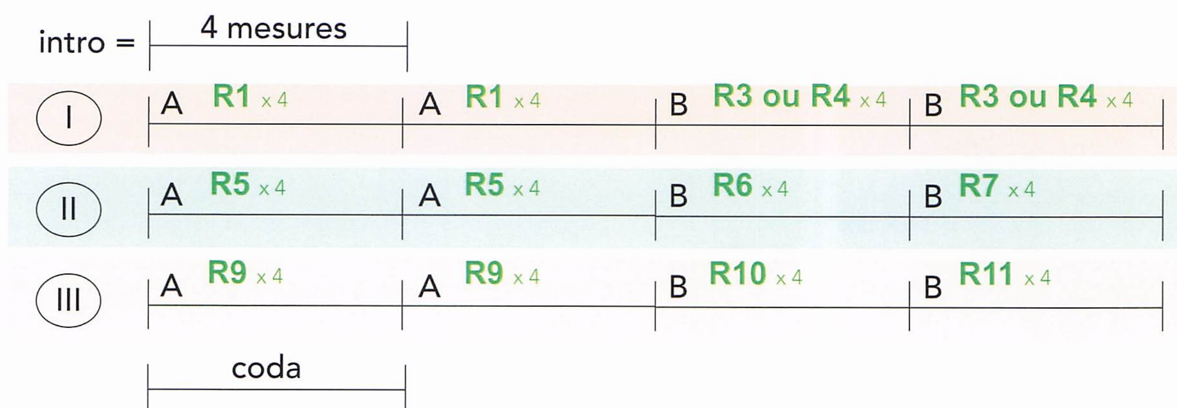

* Non présentées sur le CD et sur le DVD

Exemple 2

Exemple 3

Enchaînements personnels mis en place

Nouveauté

Une chaîne vidéo soumise à abonnement disponible pour les exercices des CUP !

référence VAD12

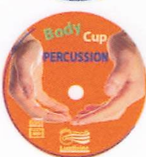

Cup Song - Bruno-Jean Villard
Les 17 vidéos permettent la mémorisation gestuelle de 6 ostinatos réalisées à partir de cup (gobelets en plastique frappés avec les mains ou percutés de différentes manières sur une table) ensuite mélangés en duos, puis en trios.
Une version finale s'interprète alors sur le play-back proposé.
Ces exercices rythmiques concilient une approche concrète de la motricité, avec un travail de mémoire et de maîtrise du geste musical.

Dépot légal 4e trimestre 2016 Imprimé
dans l'Union européenne
pour le compte des Éditions Lugdivine
69009 Lyon
Impression n°2

Bruno-Jean Villard

Body Cup PERCUSSION

Dans cette publication, Bruno-Jean Villard propose un large éventail d'exercices conçus à partir de percussions corporelles et de "cup drums" pour développer des pratiques rythmiques collectives novatrices, à la fois en milieu scolaire ou para-scolaire.

Sa démarche privilégie la mémorisation gestuelle des différents ostinatos : 12 pour les "body drums" et de 6 pour les"cup drums" (gobelets en plastique frappés avec les mains ou percutés de différentes manières sur une table). **Dans le DVD**, l'éducateur pourra retrouver l'ensemble des gestes, mouvements et enchaînements qui traduisent clairement l'écriture rythmique de ces ostinatos. Cette ressource est fondamentale car, de la maîtrise et de la précision d'exécution, dépendra la qualité du résultat final.

Le CD, quant à lui, offre cinq supports instrumentaux, à deux tempos différents, pour mettre en œuvre, successivement ou simultanément, les ostinatos puisés dans le réservoir mis à disposition.

Réf. 1311
ISBN : 978-2-36857-031-9
©Décembre 2021
by Éditions Musicales Lugdivine
B.P. 9025 - 69265 Lyon cedex 09